PhotoCASA

журнал о фотографии

3 (81) май-июнь 2025

Фотошкола

Снимаем портрет человека в почтенном возрасте

ФотоОпыт

Эстетика современного черно-белого кино

Заметки пейзажиста

HDR в пейзажной фотографии

Ретушь и обработка

Как создавать гармоничные цветовые схемы и ретушировать фотографии с изяществом

Мультиэкспозиция

Фотошкола

Снимаем портрет человека в почтенном возрасте 4

ФотоОпыт

Мультиэкспозиция 10

Эстетика современного черно-белого кино 19

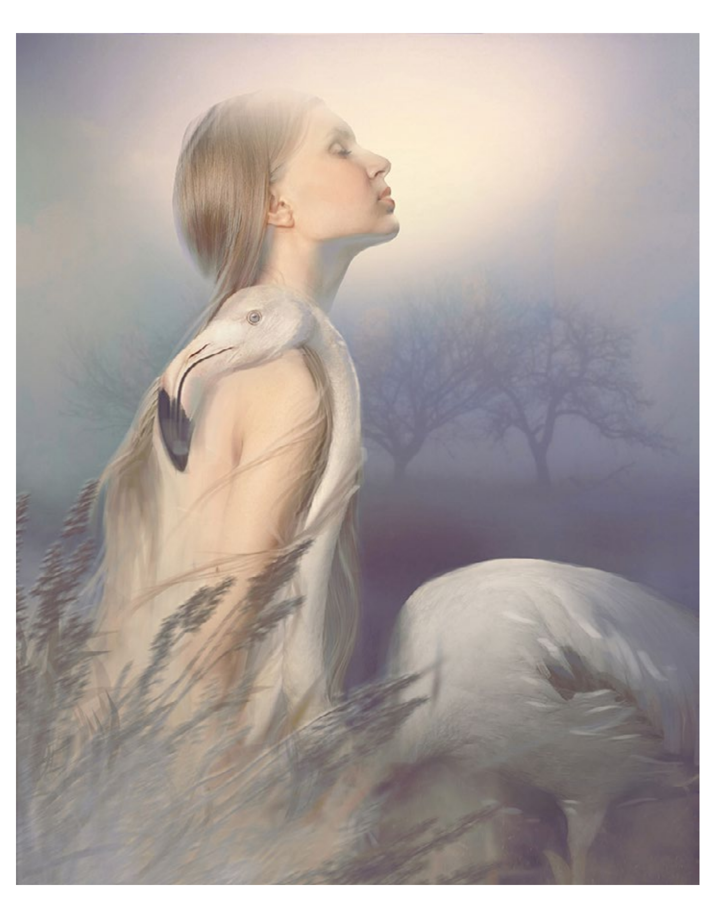
Заметки пейзажиста

HDR в пейзажной фотографии 28

Ретушь и обработка

Как создавать гармоничные цветовые схемы и ретушировать фотографии с изяществом 34

Фотограф: Антон Тимошевский



Фотограф: Марина Уланова

Фотограф: Алексей Корзов

СНИМАЕМ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА В ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ

Текст и фото: Антон Тимошевский

Всем привет! Меня зовут Антон Тимошевский. Я — человек, 10 лет назад полюбивший фотографию, конкретно — студийный портрет. Ну а какой портрет без человека, без его эмоций, переживаний, чувств? Правильно — никакой! Поэтому я, изучая искусство портретной фотографии, параллельно изучал и людей, приходящих ко мне, старался найти небольшие изюминки каждого и пропускал каждого через себя, свое ощущение этого человека.

Однако сегодня речь пойдет не о портрете в целом, а о портрете человека, прожившего жизнь, повидавшего многое и накопившего и мудрость, и опыт за свою жизнь. Сегодня я хочу поделиться тем, как я снимаю портреты людей в почтенном возрасте и как я пришел в съемку такого жанра, совершенно некоммерческого, но удивительно потрясающего.

к содержанию

Как пришел? Я, как и многие коллеги фотографы, участвую в крупных фотоконкурсах, и вот на протяжении пары лет я стал замечать, что в мужском портрете больше преференций получают портреты пожилых людей, часто индусов и даже бомжеватого вида персонажей. И я решил: а почему бы мне не попробовать снять портрет пожилого человека? Просто попробовать себя в этом жанре портретного искусства? Я закинул объявление в ВК и, к своему удивлению, быстро получил несколько вариантов пожилых людей, родные которых были бы рады привезти их ко мне в фотостудию. Первым и самым моим любимым портретируемым стал он — Валентин Андреевич. Именно во время съемки портретов для него в мою голову и пришли варианты схем света, которые я попробовал, и в итоге остановился на той, о которой сегодня и расскажу.

Освещение — один из главных и самых вариативных инструментов фотографа. К сожалению, большинство начинающих фотографов почему-то хватаются за схемы с двумя-тремя источниками, пытаясь снять как топы, но в итоге у них после долгих минут мучений мало что получается, и они уходят из студии, не получив той картинки, которую хотели.

Я считаю и везде это говорю, что начинать нужно с малого. Один источник света — не ограничение, а повод для экспериментов! Схемы с одним источником света изучены вдоль и поперек. Их основных всего пять, и начинающему фотографу несложно их запомнить для того, чтобы с чего-то начинать работу в студии.

Распространенные схемы освещения с одним источником:

1) Butterfly lighting или «бабочка»;

2) Loop lighting или «петля»;

3) Split lighting или боковое освещение;

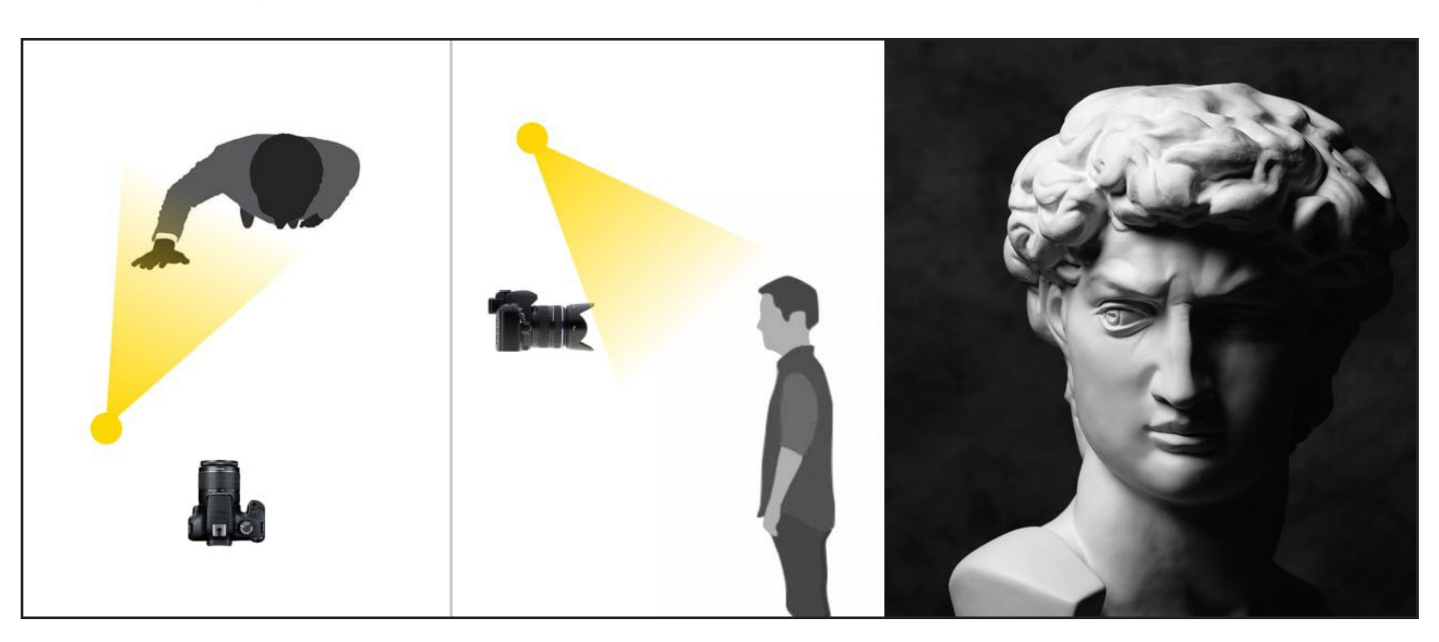
4) Rembrandt lighting или Рембрандтовский свет;

5) Верхнее освещение из «Крестного отца».

Разбирать все эти пять схем я в рамках данного урока не буду, но вы можете смело их загуглить, напечатать их себе на бумаге и использовать при работе в студии над портретами людей.

Я остановлюсь только на двух, с помощью которых снимаю большинство портретов про почтенный возраст. Это, конечно же, «Рембрандт» и верхнее освещение.

Схема №1: Рембрандтовский свет

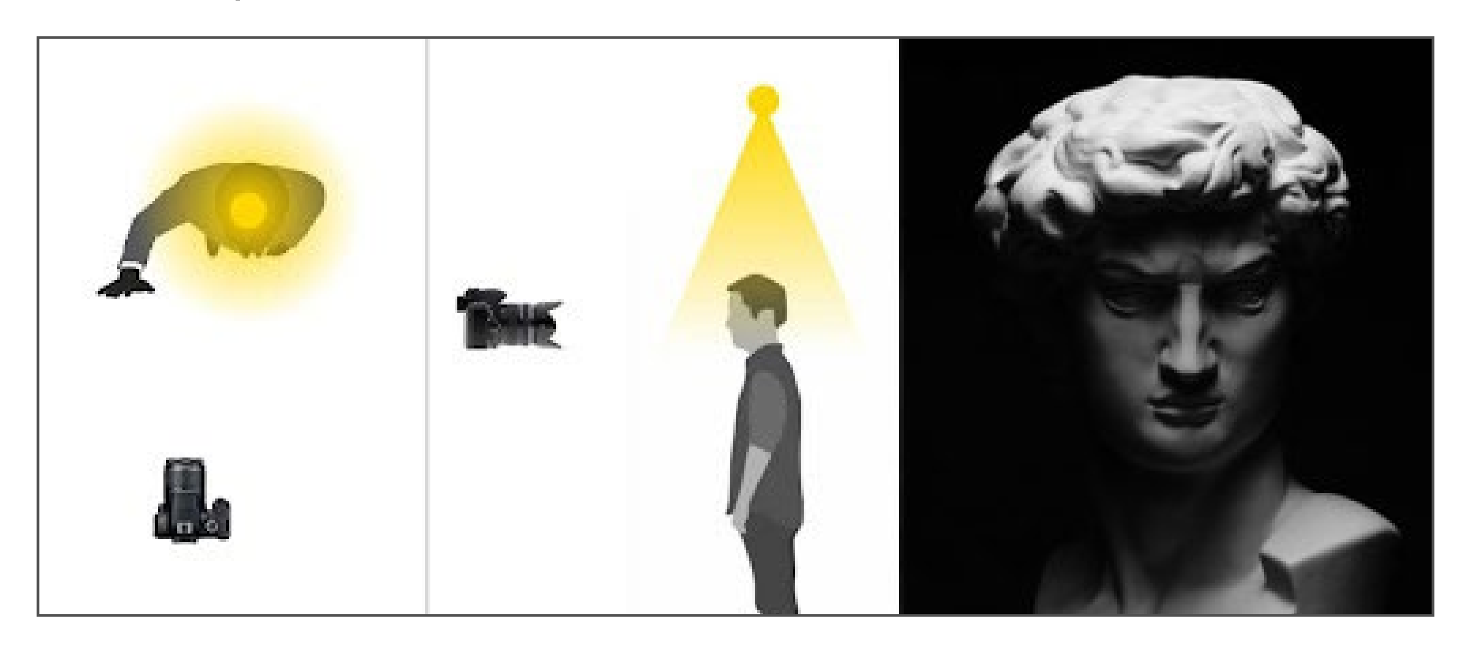


Этот паттерн назван в честь знаменитого голландского художника, так как часто встречался в его картинах. Суть схемы — добиться того, чтобы одна сторона лица модели была освещена, другая — затенена. Но на затененной стороне, на щеке и под глазом, должен оставаться световой узор в форме треугольника.

Чтобы добиться такого узора, источник света нужно сдвинуть правее или левее относительно схемы «петля» и направить его вниз под более крутым углом, то есть поднять свет повыше на стойке, чтобы угол был острее 45 градусов. А модель должна стоять перпендикулярно камере.

Таким образом, мы получим драматический свет с хорошими глубокими тенями, то есть как раз то, что нужно для создания глубокого портрета человека в почтенном возрасте.

Схема №2: Верхнее освещение со смещением относительно модели

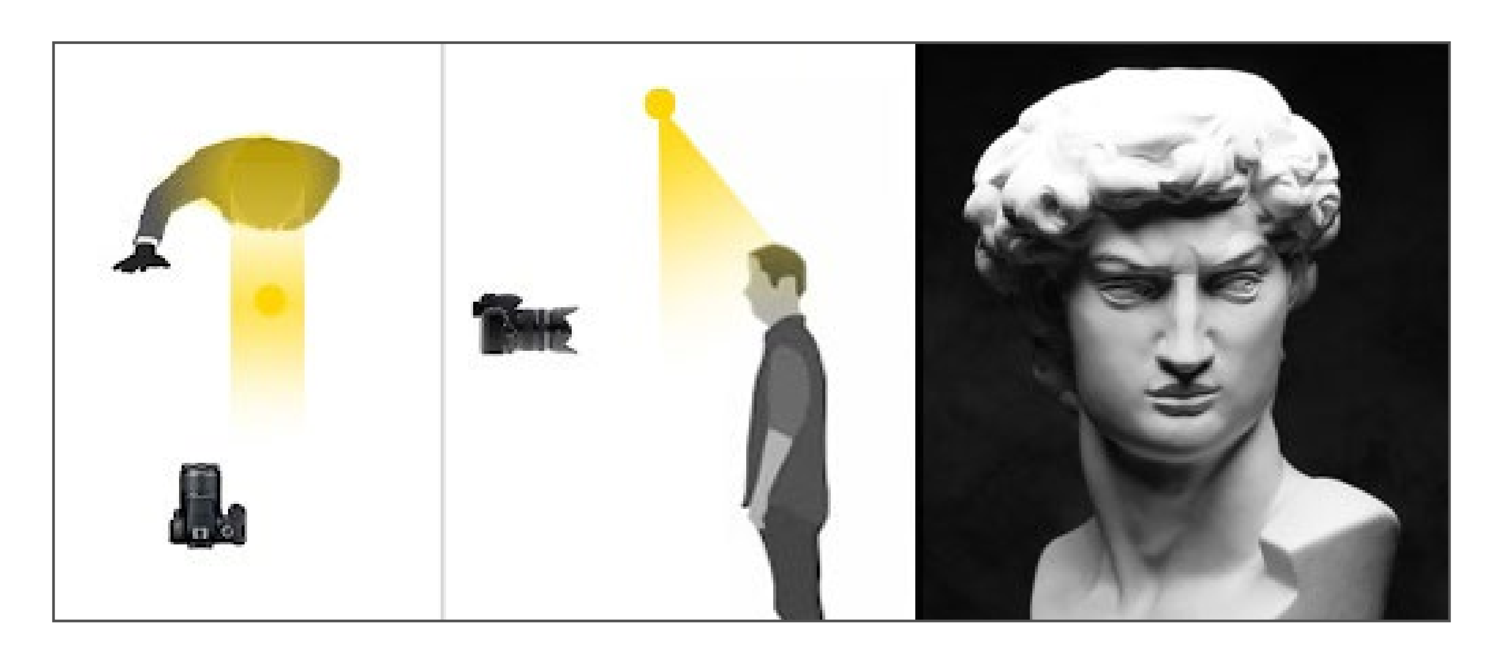


За основу была взята схема из к/ф «Крестный отец» с верхним светом, как на представленной выше картинке.

Это очень сдержанная схема с яркими областями и глубокими тенями, при этом свет практически не падает на фон (в этой схеме он должен быть темным). Именно данную схему я решил применить для съемки портрета в почтенном возрасте, потому как считаю, что она наиболее качественно проявляет детали текстуры лиц пожилых людей, дает очень глубокие характерные тени и делает портрет еще более драматичным. В «Крестном отце» на глазах Марлона Брандо — глубокие тени. Это создает таинственное и угрожающее впечатление от персонажа — мы не видим его глаз. Нам такой эффект не нужен, поэтому я немного отошел от классической схемы с верхним светом, как в фильме «Крестный отец», так как мне надо было наоборот — не загонять глаза в тень, а сделать так, чтобы глаза как раз частично вышли из тени, поскольку именно глаза, по моему мнению, и особенно в портрете пожилого человека, много нам рассказывают, и если их увести в тень, то мы потеряем очень большую составляющую драматического портрета человека в почтенном возрасте.

Источник света нужно расположить не прямо над моделью, при помощи стойки-журавля, а сдвинуть его немного вперед перед моделью, и светить надо не центральной частью светового модификатора, а краем, как бы градиентом. И вот как раз главная фишка, которую я понял, перебирая световые модификаторы в студии, это то, что наиболее кайфовый балансирующий на грани жесткости и все-таки еще мягкий свет дает мне стрипбокс 90 см с сотами размером примерно 5х5 см. Именно с таким модификатором я и снимаю все свои портреты.

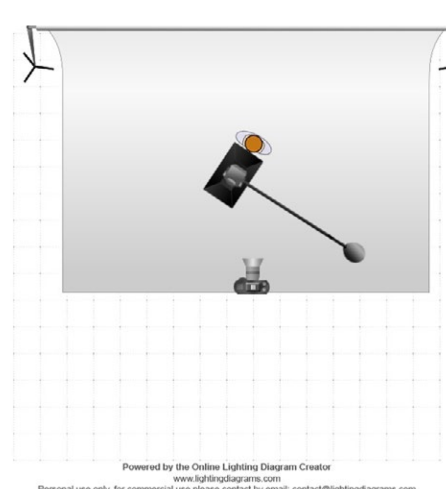
к содержанию



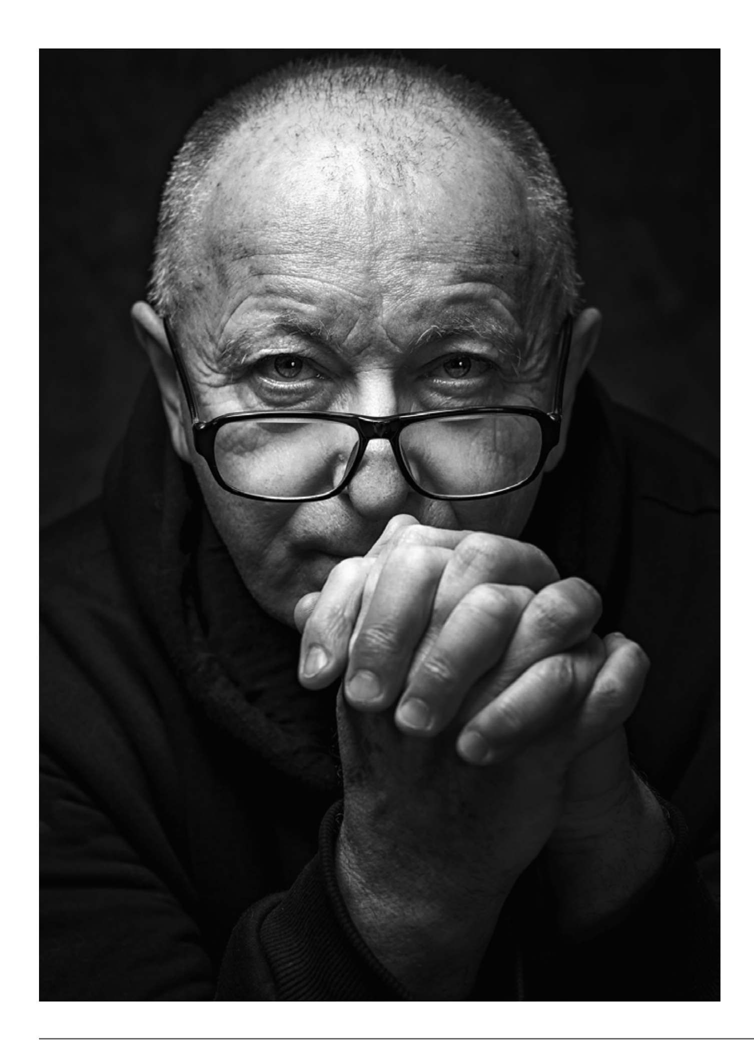
По настройкам камеры для съемки портрета все банально, выдержка 1/160, диафрагма 6,3-8, ИСО 100. Мощность прибора регулируем по картинке, я предпочитаю недоэкспонированные кадры делать, чтобы потом было проще работать с ними в фоторедакторе.

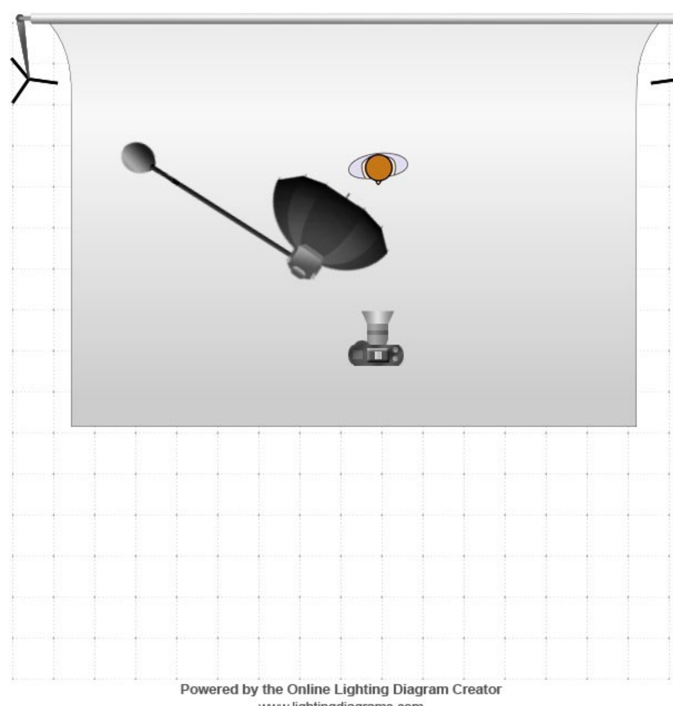
И самое главное — следите, чтобы при такой постановке свет не выбивал макушку нашего героя, так как героем является человек в почтенном возрасте, у него цвет волос и так седой, в связи с чем очень легко, неправильно настроив свет, устроить белое пятно вместо прекрасной седой головы))).

Использование журавля делает простым смещение прибора относительно нашего портретируемого, соответственно если модель поворачивается относительно оси съемки, вы легко можете поворачивать прибор на журавле, чтобы вариант освещения сохранялся, или же наоборот — не поворачивать, для того, чтобы свет создавал новый вариант освещения человека, тем самым разнообразить ваши кадры для съемки уже не одиночного портрета, а серии фотографий.

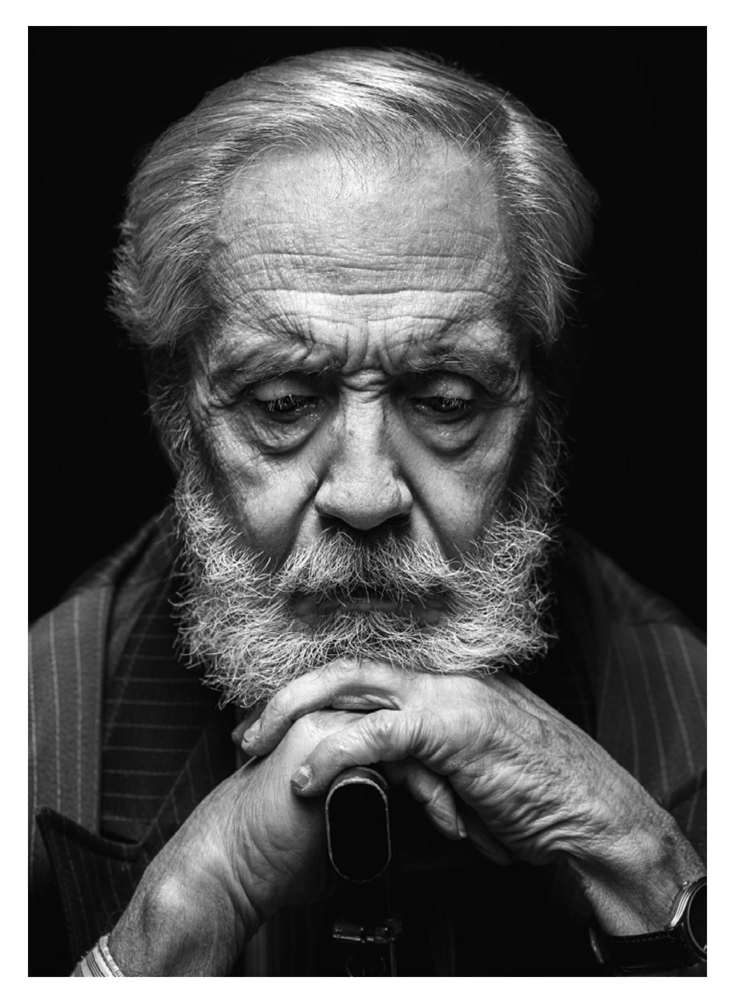


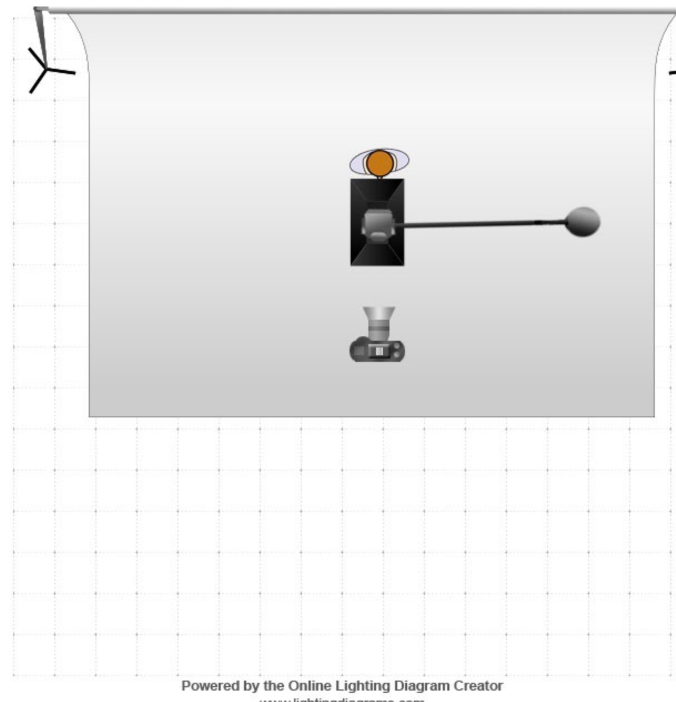
Стрипбокс с сотами 90 см над моделью с небольшим смещением относительно носа в дальнюю сторону лица к правому уху модели. Таким образом, создано короткое освещение лица для визуального сужения лица. За счет верхнего света, но не в параллель, создается более драматическое освещение.



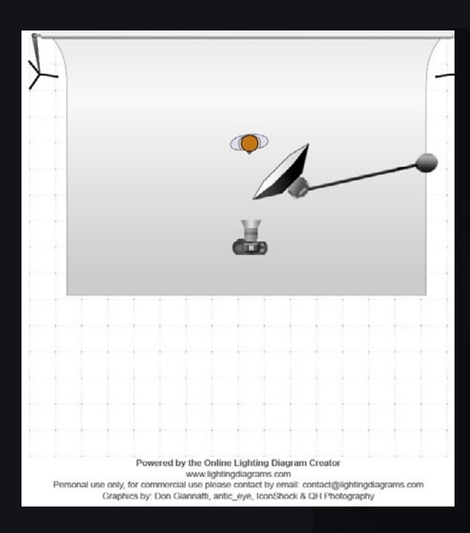


Модификатор октобокс 90 см, над моделью сверху вниз светит практически «Рембрандт», но угол менее острый, чтобы просветить глаза модели.





Свет над моделью. Стрипбокс с сотами, светим краем стрипбокса на модель. Модификатор не параллельно полу, а повернут относительно параллели на 10-15 градусов.



Классический «Рембрандт». Прибор под 45-50 градусов от оси съемки и выше головы модели под углом 30-45 градусов, чтобы свет падал сверху вниз на модель.

В заключение хочу сказать, что портретный жанр — это прекрасный жанр фотографии, который дает вам огромный простор для реализации и внедрения своих творческих идей, а самое главное — предоставляет вам возможность узнать и познать людей, все многообразие их чувств, переживаний и жизни.

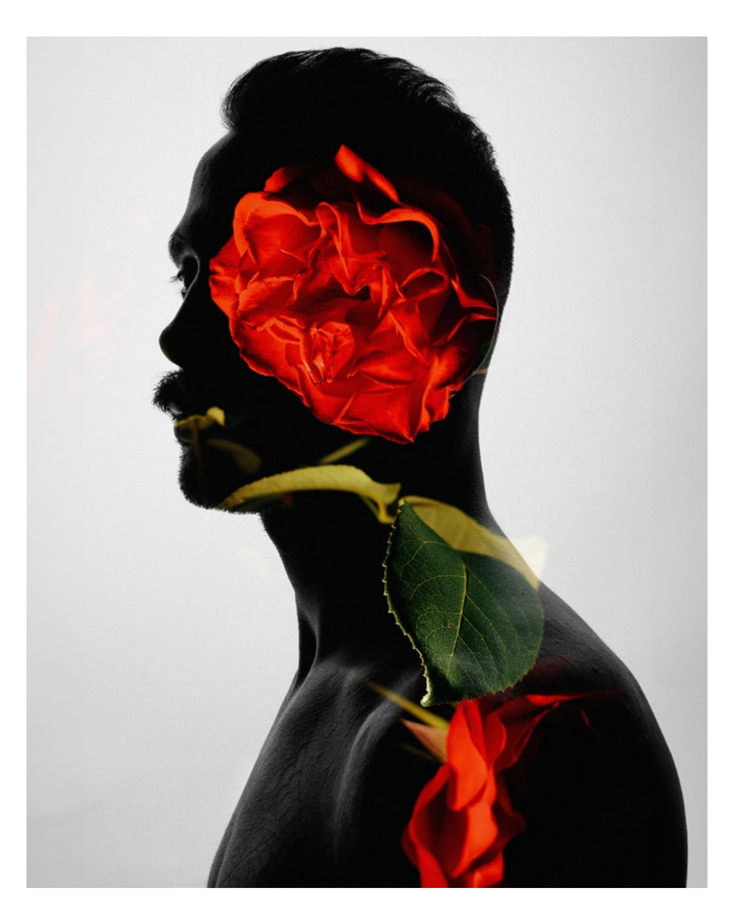
Желаю всем неиссякаемого творческого вдохновения, здоровья и сил для реализации всех творческих планов!

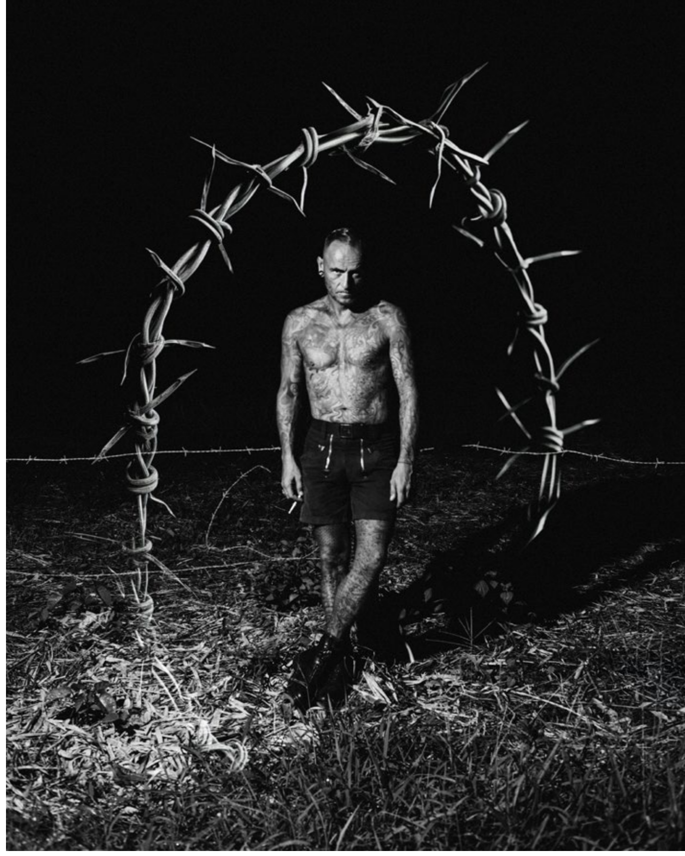
Текст и фото:
Антон Тимошевский
vk.com/antoniotimo

МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ

Текст и фото: Алексей Корзов

Привет! На связи Леша Корзов, и сегодня я научу тебя делать такие картинки.

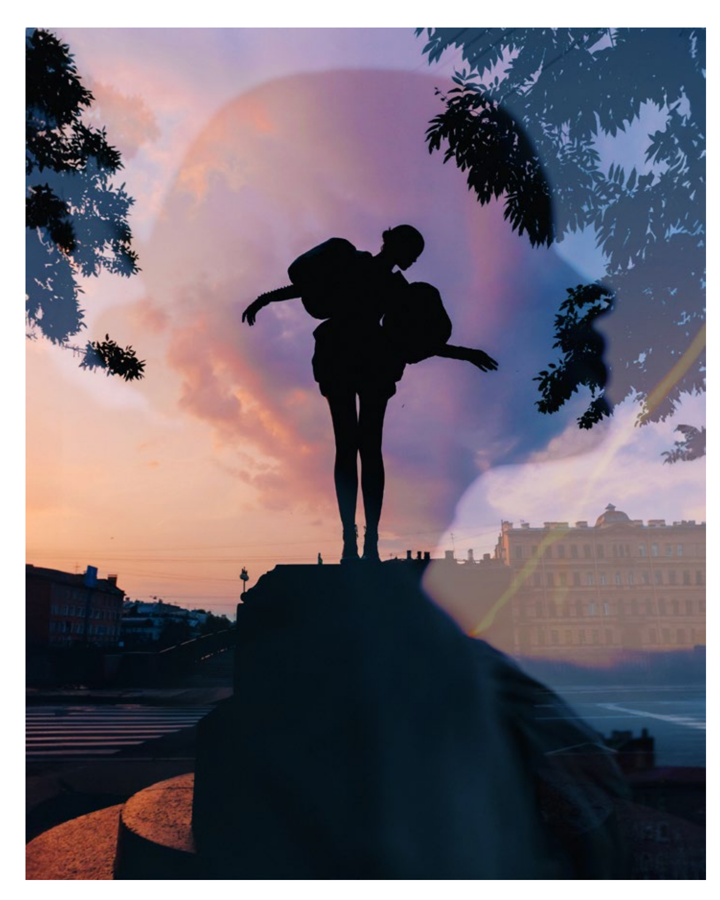




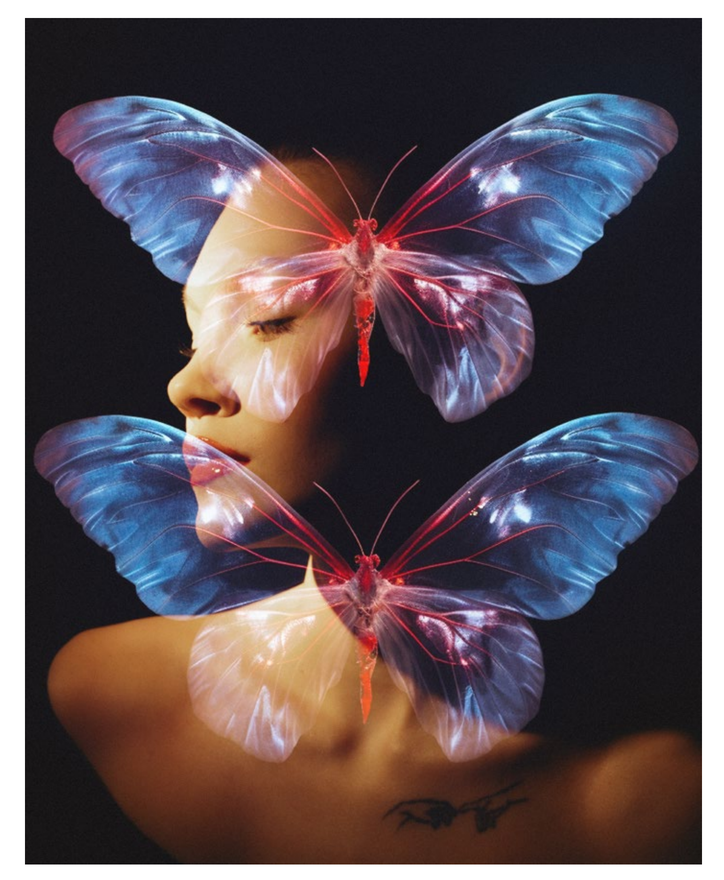
Мультиэкспозиция — это фотографический прием, который никогда не выйдет из моды. Заключается он в банальном наложении одной (или более) фотографии на другую, но за этим скрывается целый мир, способный превратить обычные снимки в арт-объекты.

Чтобы получить мультиэкспозицию на пленке, достаточно не перемотать кадр и еще раз его «просветить» уже новым изображением. Мы получаем сложение двух или более снимков и радуемся результату. В этом определенно есть тот самый дух пленки, который ни с чем не сравнить.

Но я — человек, обожающий не только фотографировать, но и крутить всякие ползунки на компьютере. Я выбрал все-таки цифровую мультиэкспозицию. Если взглянуть на мои работы 2015 – 2018 годов, можно увидеть, как отчаянно я смешивал музыкантов с какими-то зданиями, колоннами и деревьями. В то время я безумно вдохновлялся фотографом Андреем Давыдовским, и, по сути, этот прием я перенял у него.



Позже нежность во мне победила, я добавил в работы цвет и в целом стал творить более красочно.



А дальше вообще все как в тумане. Туман, который привел даже к использованию нейросетей в своих мультиэкспозициях.

Но обо всем по порядку.

Как вообще с одной нотки понять, подходит ваш снимок для дальнейшей мультиэкспозиции или нет? Ответ прост: снимок должен быть минималистичный с большим количеством теней.

Зачем нам минимализм?

Представьте, что вы пытаетесь соединить две мелодии. У каких мелодий больше шансов вместе заиграть красиво? Если каждая из них будет простой, с небольшим количеством нот. Чем сложнее каждая из мелодий, тем выше шанс, что их сложение превратит музыку в кашу. Если вернуться в язык фотографии: нам нужен фон в виде стены, неба, воды.

Зачем нам тени?

Тени — для нас тени, а для матрицы это «неотработанные пиксели». На них не пришел свет, они остались в состоянии покоя. Готовые к чему? Правильно: ко второму шансу выйти из состояния покоя. Поэтому чем больше у вас теней на исходной фотографии, тем сильнее может получиться смешивание со вторым изображением, а следовательно и незабываемее результат! Запоминаем: много теней. Идеально вообще либо снять модель на черном фоне с жестким светом, либо наоборот — высветить фон в белый и снять силуэт модели в профиль. Потому что силуэт — это для нас силуэт. А для матрицы это — … Ну вы поняли.

С первым кадром разобрались. Монотонность, тени. А как с одной нотки понять, подходит ли ваш второй снимок для наложения на первый, чтобы получилась красивая мультиэкспозиция? Ответ прост: здесь аналогично — должна быть монотонность и много теней. В Photoshop вообще можно менять слои местами, результат будет оставаться прежним.

Представляете? Все на самом деле проще пареной репы! Идет в прямом смысле жонглирование изображениями с большим количеством теней, в поисках идеального положения, в котором светлые участки одного изображения красиво подсветят область теней второго изображения, и наоборот.

Дальше — развитие собственного вкуса. А за вкусом я всегда всех приглашаю в Pinterest. Если вы хотите овладеть чем угодно в визуальном мире, нет ничего лучше анализа чужих визуальных произведений. Мультиэкспозиция — не исключение. Потому что знать правило «много теней в двух изображениях» — это даже не половина дела. Создать эти самые два изображения — вот здесь-то и надо постараться.

А в фантазию из головы я не верю. Она сама по себе является сохранившимися в вас увиденными референсами. Надо их туда и дальше ежедневно вкладывать. Просто листать «пинтик»* и иногда восклицать: «Ооо, точно! Сниму сегодня дома лилию на черном фоне, а потом соединю с портретом Маши в жестком свете в арке!» Серьезно, другого пути, во-первых, нет, а во-вторых, этот путь безумно интересный. Он построен на генерации идей в голове, а не на поиске каких-то алгоритмов.

Я расскажу вам про свои шаги в создании мультиэкспозиций, но каждый из вас может пойти и другим путем.

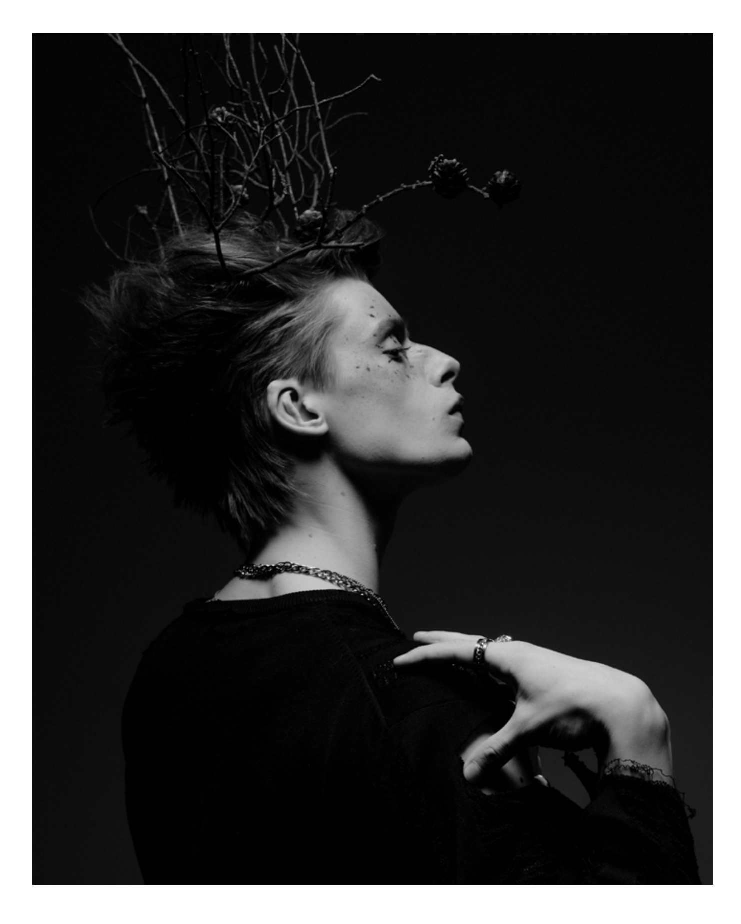
1. МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ ПОРТРЕТА НА ТЕМНОМ ФОНЕ И ЧЕГО УГОДНО ДРУГОГО НА ТЕМНОМ ФОНЕ

Самая база. Ставите модель в темной комнате подальше от стены, бегаете вокруг нее со светильником, разыскивая такое положение, при котором свет будет падать на модель, но либо совсем не будет падать на фон, либо будет падать в сильно меньшем количестве.

На примере — съемка на циклораме. Свет был направлен сверху вниз (поэтому модель чуть приподнимает голову вверх), на вспышку надет октобокс с сотами (для того, чтобы свет был максимально направленный и не попадал активно на фон).

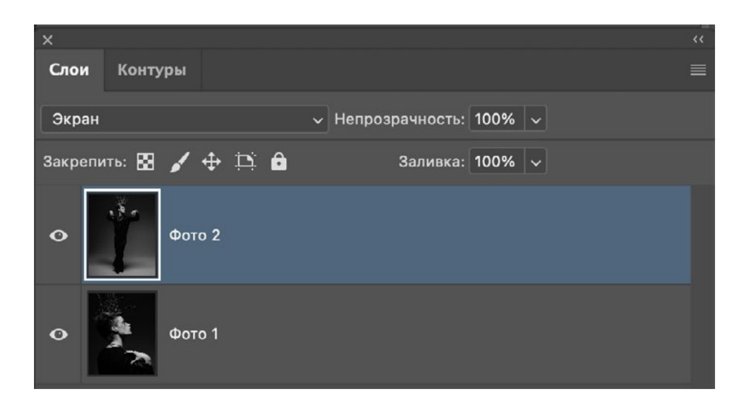
Важно научиться представлять мультиэкспозицию. То есть чувствовать, красиво ли светлые участки одного изображения сольются с другим. В данном примере мне кажется классным, что руки второго героя как бы нависнут над головой первого.

к содержанию



Бежим в Photoshop? Как же их «сложить»?

Никакой сложной науки. Одно изображение поверх другого и метод наложения «Экран» (Screen). Также вы можете нажать на любом из слоев комбинацию клавиш Ctrl + T (Cmd + T на MacOS) и крутить-вертеть каждое из изображений как душе угодно. Это схоже с написанием картины, слово даю, попробуйте!



Я немного увеличил крупный портрет и получил такой результат.

2. МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ ВНУТРИ СИЛУЭТА

Если в Pinterest вбить «мультиэкспозиция», то большинство будут созданы внутри силуэтов. Мы все помним заставку сериала «Настоящий детектив». Кстати, в видео мультиэкспозиция делается по тому же принципу: монотонные видео с большим количеством теней, наложенные друг на друга методом наложения «Экран».

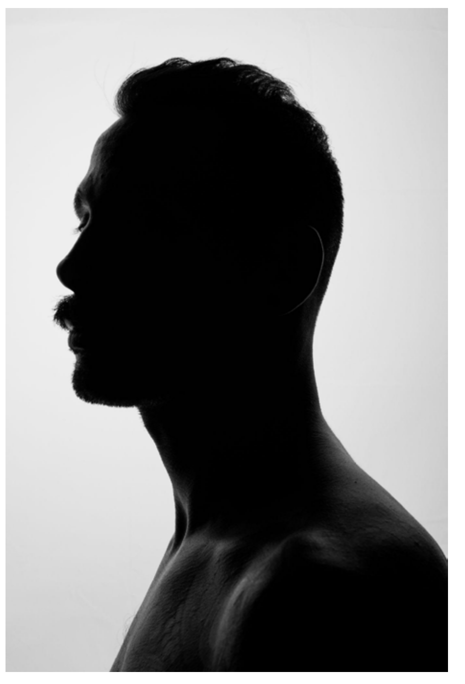
Но мы пока о фото.

Берем модель, ставим в профиль либо в ¾, стреляем светом в белую стену либо вообще снимаем на фоне октобокса. Можно воспользоваться и услугами закатного солнца. Наша задача здесь — получить силуэт либо на полностью монотонном фоне, либо на фоне красивого закатного неба.

А вторым фото у нас будет служить что-то уже с темным фоном. Логика суперпростая: в черный силуэт вписывается что-то светлое на темном фоне. Хорошо подходят цветы.

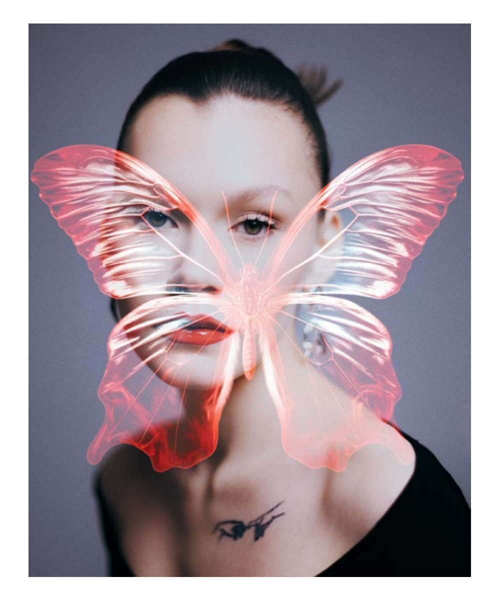
На примере — Диму я снял на фоне октобокса, а розу из сада дедули моей жены снял уже дома просто на фоне занавески, подсветив ее led-панелькой.

Один слой на другой. Метод наложения «Экран». Барабанная дробь.



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MIDJOURNEY В МУЛЬТЭКСПОЗИЦИИ

Однажды я подумал: «А зачем мне снимать цветы, если я могу нарисовать их в Midjourney?» И открыл ящик Пандоры: а почему бы не нарисовать золотых рыбок? А ворону? А бабочек?



Технически никаких дополнительных сложностей, кроме самого использования Midjourney, здесь нет: плюсуем изображение на монотонном фоне с созданной картинкой на черном фоне через «Экран».

Но как рисовать в Midjourney?

Нам понадобится Discord* и подписка в Midjourney. Далее мы следуем в Pinterest, разыскиваем референс для нейросети, нажимаем на изображение правой кнопкой мыши и жмем «копировать URL картинки».

Далее заходим в чат с Midjourney, пишем чудную команду «imagine» + вставляем ту самую ссылку + на английском пишем простое описание (колючая проволока на черном фоне) + «-- ar 4:5», где 4:5 — это соотношение сторон (вы можете выбрать любое другое).

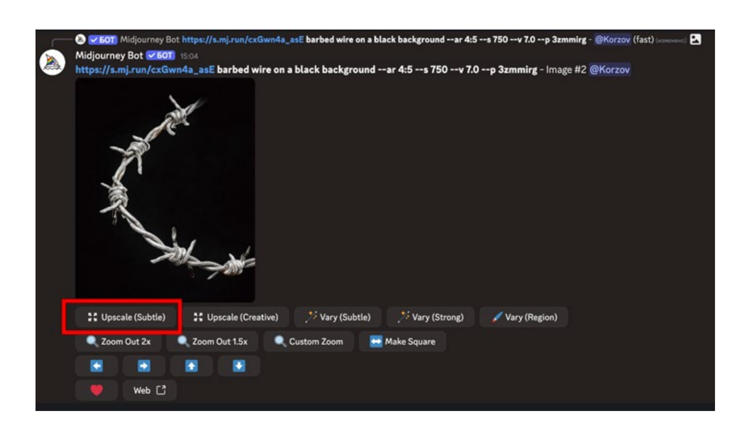
```
/imagine prompt https://i.pinimg.com/736x/8a/ae/b2/8aaeb213cae714a1e7fd6e91cc5f7c3f.jpg barbed wire on a black background --ar 4:5
```

Midjourney предлагает 4 варианта и 8 кнопок.

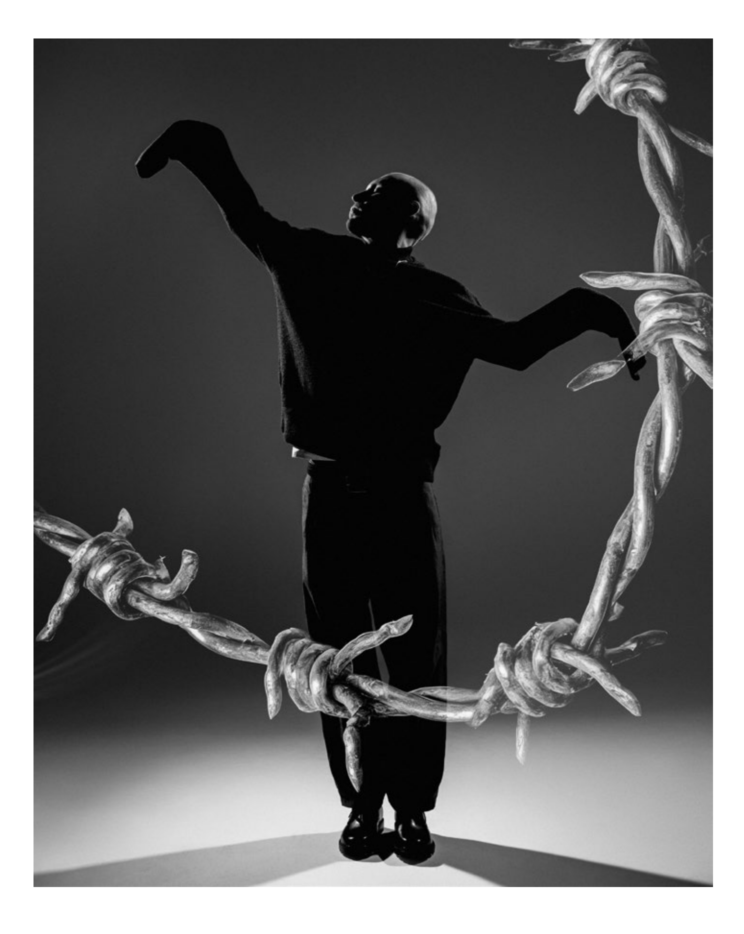
U — это увеличение выбранного варианта;

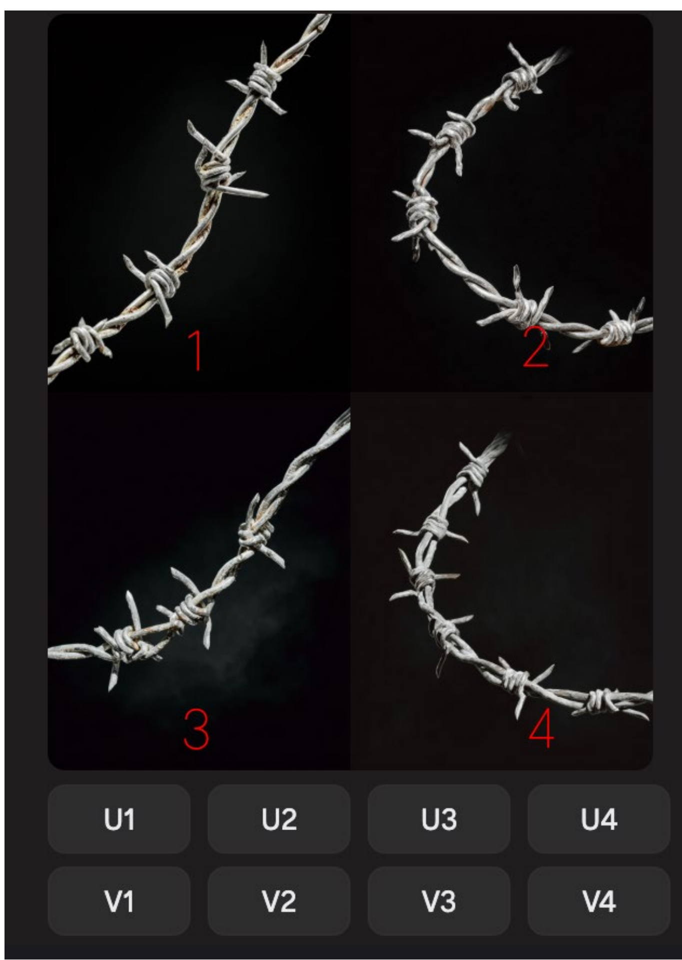
V — создаются новые четыре изображения, отталкиваясь от выбранного.

Я нажимаю U2, чтобы выбрать второй вариант и «примериться», Midjourney сгенерит картинку в небольшом разрешении. Если меня все устраивает, я жму Upscale (Subtle) и получаю изображение в хорошем разрешении.



Далее разыскиваем любой портрет на монотонном фоне и накидываем картинку через метод наложения «Экран».





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультиэкспозиция — лишь прием, включающий в себя 5% знаний (два изображения на монотонном темном фоне) и 95% неизвестно чего. Как и в любом другом творчестве. Надеюсь, этот урок был для вас полезен! Хочу пожелать побольше вдохновляться визуально и анализировать чужие работы. Помните, что шедевры рождаются после задорной практики, а не после изучения килотонн обучающих материалов.

Творите!

*Pinterest

*Доступ к Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства, объявил Роскомнадзор)

Текст и фото: Алексей Корзов
vk.com/korzov
korzov.com

fhoto by
@sashaveter

UGREEN

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ПОДСТАВКИ, ДЕРЖАТЕЛИ
USB ХАБЫ
КАРТРИДЕРЫ
КАБЕЛИ
И АКСЕССУАРЫ

КАТАЛОГ НА OZON

ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕРНО-БЕЛОГО КИНО

Текст и фото: Татьяна Малышева

Меня зовут Татьяна Малышева. Я — профессиональный портретный, репортажный travel-фотограф со стажем более 25 лет, а также журналист и преподаватель. Мои работы публиковались в таких журналах, как «Esquire», «Собака.Ru», «Вокруг света», «nStyle», «Fix Magazine», «B&W Minimalism Magazine». Я — победитель и номинант различных конкурсов с черно-белыми кадрами: «BICFP», «Monovisions Photography Awards», «Lensculture», «MyWed Award», «Fearless Photographers», «ISPWP». Участник и спикер фестиваля черно-белой фотографии «Фотострелка».

Одним из аспектов моего авторского почерка является подход к монохромной фотографии. И сегодня я предлагаю поговорить про эстетику современного черно-белого кино: почему оно стало вновь популярно и как взломать его визуальный ряд, чтобы использовать в своих работах.

КАК ОТСУТСТВИЕ ЦВЕТА СТАЛО НОВЫМ ЯЗЫКОМ ЭМОЦИЙ В КИНО

В эпоху цифровых технологий, где 8K HDR стал нормой, черно-белое кино превратилось в визуальный оксюморон. Режиссеры сознательно отказываются от миллионов оттенков, чтобы через монохромный минимализм говорить о максимально сложных материях. Это не ретроспектива, а художественный метод, сравнимый с выбором сонета вместо свободного стиха — жесткие рамки рождают новую свободу.

При этом создание черно-белого фильма сейчас требует больше ресурсов, чем создание цветного. Лабораторная обработка пленки обходится в 1,5 раза дороже, а каждый кадр требует ювелирной работы с контрастом.

ФИЛОСОФИЯ ОТСУТСТВИЯ: ПОЧЕМУ LESS IS MORE

Сегодня черно-белое кино совершило переход от технического ограничения к философскому выбору. Современные режиссеры доказывают: монохром — это не отсутствие цвета, а иной способ видения. Как в фотографии Анри Картье-Брессона, где решающее мгновение рождается из баланса форм и света, так в кино XXI века черно-белая палитра становится языком, на котором говорят о самом сложном — человеческой душе.

к содержанию

ПРОГРЕСС ДЕРЖИТ ЗА РУКУ СТАРЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

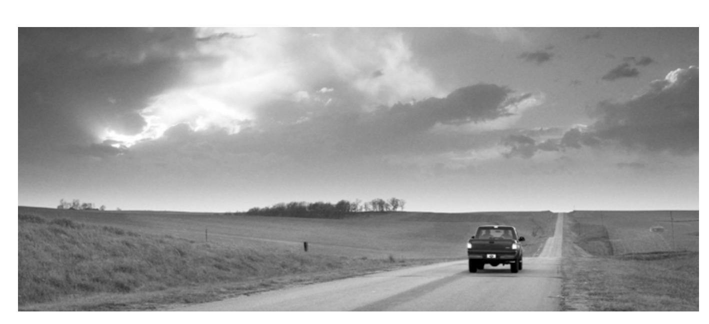
При съемке актеров режиссеры используют драматические световые схемы из классической портретной фотографии по всем правилам Studio Harcourt: «Рембрандт», «бабочка», боковое освещение. В киноленте «Манк» Дэвид Финчер воссоздал атмосферу 1930-40-х годов, применяя традиционные схемы, создавая объемные лица с характерной игрой света и тени, напоминающей классические голливудские студийные портреты.

В фильме «Небраска» Александр Пэйн имитировал технику Анселя Адамса, используя зональную систему экспозиции. Съемка в RAW-формате с последующей конвертацией в черно-белый позволяет сохранить 14 ступеней динамического диапазона — вдвое больше, чем при аналоговой печати. Парадокс: цифровые сенсоры, созданные для цвета, оказались идеальным инструментом для монохрома.

А съемка пейзажей велась с красным фильтром, затемняющим небо и осветляющим облака. Этот прием, позаимствованный из пленочной фотографии, создает эффект «давящего» пространства, метафору ограниченных возможностей главного героя.

ПОЧЕМУ МОЗГ ВИДИТ БОЛЬШЕ, КОГДА ЦВЕТОВ МЕНЬШЕ

Черно-белое изображение обостряет зрительное восприятие через механизмы, открытые еще в 1966 году психологом Рудольфом Арнхеймом. Мозг, лишенный «цветовых костылей», начинает регистрировать микронюансы:



свет: блики, пятна на локации и героях, градиенты, светотеневые схемы на лицах;

цвет: а точнее, светлоту цвета локации, образов героев;

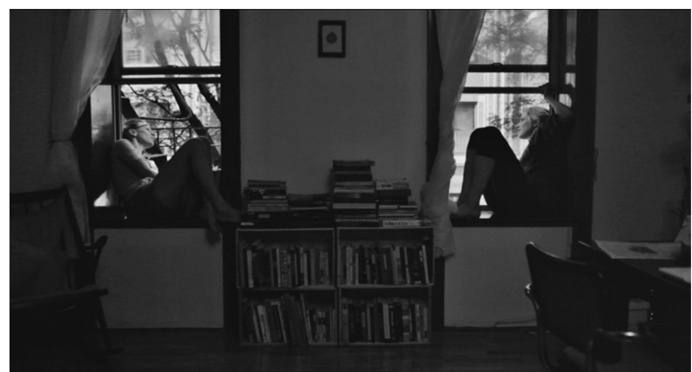
контраст: текстуру, ритмы, тональные переходы, интенсивность света;

объем: многоплановость, формы, перспективу, блики, пятна, тени;

композицию: геометрию кадра, минимализм, тон, художественные приемы.

Статичный кадр с лицом актрисы Эрики Бок в сцене из «Туринской лошади» режиссера Белы Тарра держится 8 минут! Монохромность превращает текстуру морщин в топографическую карту эмоций — каждый изгиб становится рассказом.

В «Милой Фрэнсис» зернистость пленки Tri-X 400 искусственно добавляли в постпродакшене, чтобы вызвать подсознательные ассоциации с фоторепортажами Уиджи.



50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО — КАРТОГРАФИЯ ЭМОЦИЙ

Черно-белая палитра работает как эмоциональный усилитель через несколько механизмов:

глубина и многослойность, создаваемые с помощью контрастных световых решений, способствуют формированию эмоциональной и смысловой глубины, подобно тому, как в живописи Магритта создавались иллюзии и загадки за счет тонких нюансов в изображении. Так в фильмах «Девушка с иглой» и «Человек, которого не было» глубина и пространство в кадре помогают зрителю проникнуть в психологию героев и их внутренний мир;

к содержанию

работа с тенями: в «Городе грехов» Роберта Родригеса — не просто стилизация под нуар, а метафора моральной амбивалентности. Кадр, где Клайв Оуэн стоит под дождем, имитирует технику съемки с заполняющим отражателем — блики на мокром асфальте создают эффект «жидкого серебра», отсылая к фотографиям Альфреда Стиглица;

контраст или его отсутствие — как драматургический прием. В «Спокойной ночи и удачи» Джордж Клуни использовал соотношение освещенности 1:16 между ключевым и заполняющим светом. Такой «брутальный» контраст визуализировал конфликт между Эдвардом Р. Мэрроу и сенатором Маккарти — свет истины против тьмы лжи;

ассоциация с историей и ретро-стилизация через черно-белую картинку вызывает чувство ностальгии по определенным временам и стилям: нуар («Дзифт»), неонуар («Человек, которого не было»), немое кино («Артист»), реализм («Блокадный дневник»), итальянский неореализм («Рома», «Ида»), французская новая волна («Постоянные любовники»), немецкий экспрессионизм («Девушка с иглой»), новый Голливуд («Спокойной ночи и удачи», «Мертвец») и т. д.

ЯЩИК С РУЧКОЙ И ИНСТРУМЕНТАМИ ЧЕРНО-БЕЛОГО

Современные режиссеры переосмысливают классические фотографические техники на свой лад. Кто-то использует контрастную картинку с большим количеством ритмов, а кто-то — минималистичную в высоком ключе на протяжении всей картины:

Двойная экспозиция и контраст статики и движения, как в «Контроле» или «Девушке с иглой» — наложенные кадры имитируют технику Ман Рэя;

Отражения: в «Отрочестве» Линклейтера — переосмысление композиций Андре Кертеса;

Фрейминг (рамка в кадре) — «родной» прием Анри Картье Брессона в «Артисте» часто использует оператор Гийом Шиффман для подчеркивания внутреннего состояния и изоляции персонажей;

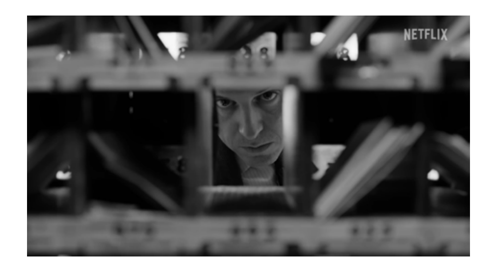
Детали, формы и фигуры: способны погрузить в повседневность, рутину или выхватить нечто из ряда, вызывая воспоминания о подобных кадрах в собственной жизни, как в картинах «Рома» или «Малкольм и Мари»;

Текстуры и ритмы: неотъемлемые инструменты фотографов всех жанров присутствуют практически в каждом черно-белом фильме — текстурные нюансы способны превратиться в мощный элемент, придавая сцене дополнительную глубину и усиливая общее восприятие картины, как в «Девушке с иглой», «Холодной войне»;

Композиционная симметрия и асимметрия: подчеркивают настроение сцены и используются для того, чтобы передать внутреннее состояние персонажа или атмосферу. Одними режиссерами прием ставится во главу угла и становится фирменной «фишкой», как у Уэса Андерсона, другими используется наравне с другими, привнося порядок или наращивая давление: «Рипли», «Ида», «Белфаст»;

Контраст светлого и темного помогает выделить главный объект и создать драматизм. В «Спокойной ночи и удачи» используется сильный светотеневой контраст для визуализации конфликта и напряженности, как в работах Арнольда Ньюмана. А в «Человеке, которого не было» силуэты скрывают детали лица и тела, создавая ощущение таинственности и неопределенности;

Многоплановость: разделение переднего, среднего и заднего планов позволяет создавать ощущение трехмерности и пространства в двухмерном изображении. В сериале «Рипли» Стивена Зеллиана этот прием используется для передачи одиночества и разделения личности главного героя;



Негативное пространство и минимализм помогают выделить главный объект в кадре и создать баланс. В «Туринской лошади» Бела Тарр использует большое негативное пространство для усиления чувства одиночества и безысходности. Так же, как минималистичные работы Майкла Кенна и Сэма Абеля демонстрируют, как негативное пространство становится активным элементом композиции;

Соляризация в сценах кошмаров из «Черного лебедя» — цифровой аналог процесса Сабатье.

Подобный подход и методика вполне применимы и в области черно-белой фотографии. Наравне с кинематографически выверенной композицией они способны формировать уникальный стиль фотографа, который может быть столь же выразительным и узнаваемым, как и в упомянутых фильмах.

Нужно найти своего режиссера, погрузиться в его кинематографическую вселенную, проанализировать авторский метод и эстетику. И последовать по его пути, придав оммажам функцию катализаторов самопознания и художественного развития. Это поможет создать, сформировать собственный черно-белый почерк.

Забрать список современных черно-белых фильмов t.me/tabbyru/1453

Текст и фото: Татьяна Малышева
vk.com/tabby

Модульные фрост-рамы

RIGERD

Мобильная система фрост-рам позволяет получить мягкий свет. Работайте с легкостью даже в ограниченном пространстве.

Сделаны из алюминия с машинной точностью.
Можно собрать фрост-раму любого размера: от 30х30 см до 244х244 см.
Разбирается и удобно перевозится.
Используется как со вспышками, так и с источниками постоянного света.
Для фото и видео.

Ищите на photoprocenter.ru

Подпишись на наши проекты и оставайся с PhotoCASA!

Фотожурнал, уроки от лучших фотографов, фотоконкурсы, обучающие видеокурсы.

Канал Telegram

Рассылка ВКонтакте

Группа ВКонтакте

Рассылка Email

Здесь живет фотография!

HDR В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

Текст и фото: Юрий Столыпин

В этой статье я буду разбирать обработку пейзажной фотографии на основе трех снимков для HDR. Это связано с тем, что динамического диапазона моего фотоаппарата (Canon RP) не хватает для сцен с контровым солнцем. В целом HDR — достаточно классический прием для пейзажистов, помогающий обойти технические ограничения фотоаппарата по динамическому диапазону. Поэтому, я считаю, будет полезно рассмотреть обработку в этом ключе.

Обработку я разделю на 3 этапа.

1. Техническая ретушь или проявка кадра: коррекция дисторсии и хроматических аберраций, баланс белого, корректировка света и теней, шумоподавление, склейка HDR.

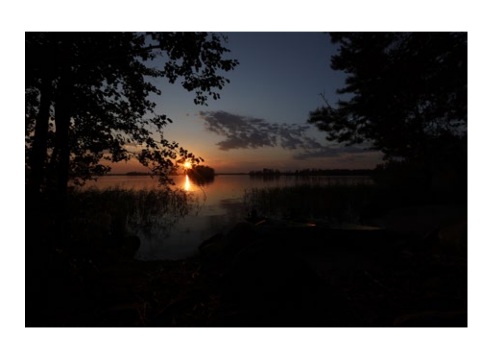
2. Ретушь «визуального мусора»: пятна от пыли на матрице, блики, лишние объекты в кадре и пр.

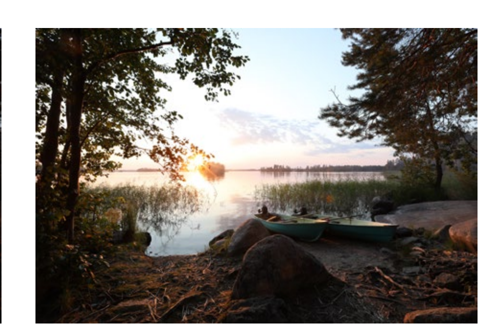
3. Художественная ретушь: цветокоррекция, добавление визуальных эффектов, работа с контрастами, виньетка и пр.

Для обработки я буду использовать следующие программы: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, а также плагины Topaz photo AI и Nick collection Color Effex pro.

В обработку у меня пойдет 3 кадра со следующими параметрами:

1. Самый темный снимок: ISO 100 TV F13 1/250.
2. Темный снимок ISO 100 F13 TV 1/50.
3. Светлый снимок ISO 100 F13 TV 1/8.





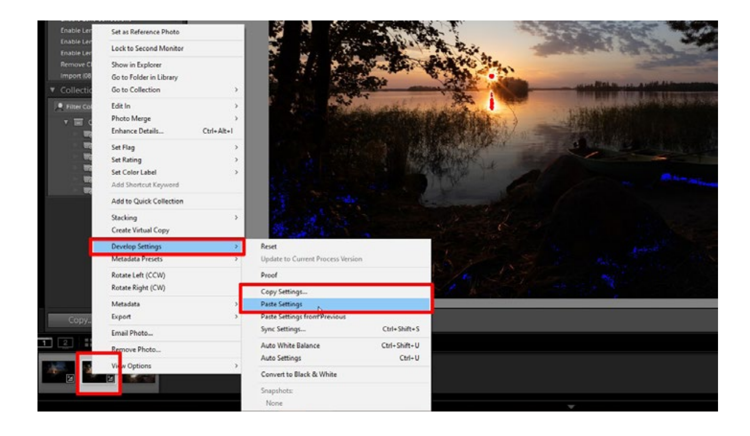
1. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕТУШЬ

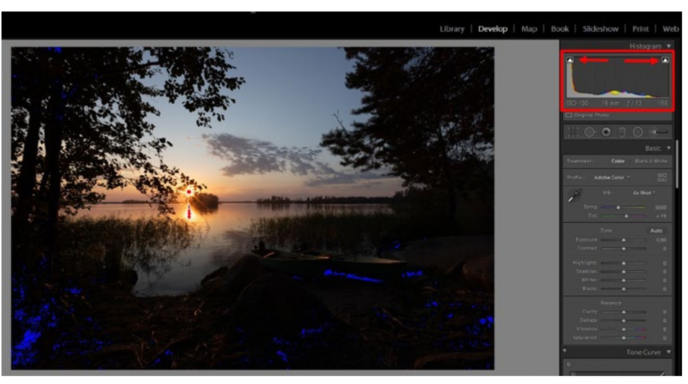
Первым делом я открываю Lightroom, т. к. буду делать пакетную обработку фотографий и склейку HDR.

Выбираю средний кадр и сразу захожу во вкладку Lens Correction, где делаю корректировку профиля объектива, нажимая на опции «Remove Chromatic Aberration» и «Enable Profile Corrections». Таким образом, я убираю излишние искажения широкоугольного объектива и виньетку, но в некоторых случаях могу этого не делать (если это существенно не влияет на

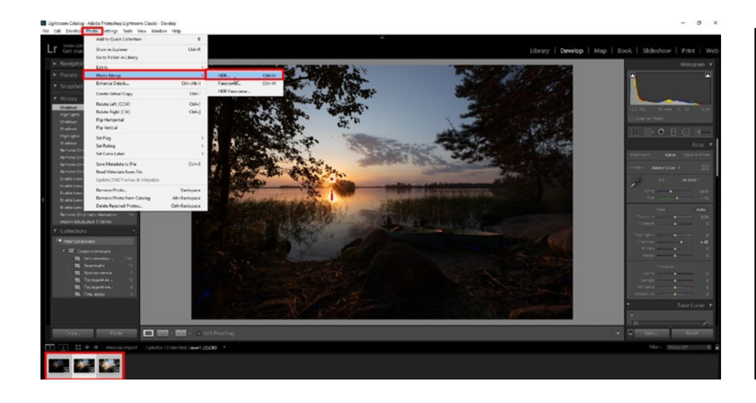
к содержанию

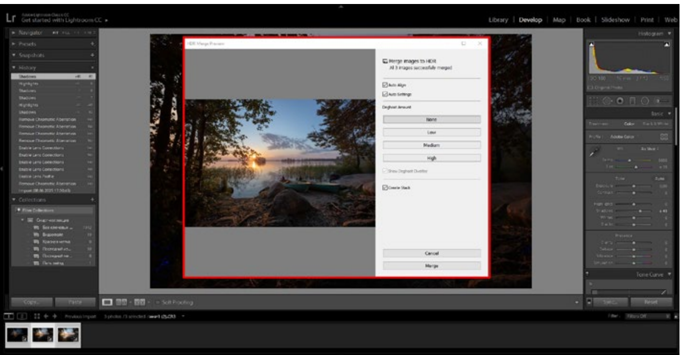
изображение). Далее копирую все настройки данного кадра и вставляю эти же настройки на 2 других кадра, которые мы еще не трогали. Для этого я нажимаю правой кнопкой мыши по активному кадру, выбираю опцию «Develop Settings» — «Copy Settings», после чего выделяю 2 остальных кадра и так же, нажав правой кнопкой мыши, выбираю «Develop Settings» — «Paste Settings». Таким образом, я выровнял 3 кадра по профилю объектива и балансу белого. Отдельно, на каждом кадре, стараюсь приглушить пересветы и глубокие тени при помощи ползунков «Highlights» и «Shadows», ориентируясь на гистограмму. На гистограмме я прожимаю кнопки «Пересветы» и «Точки черного», чтобы контролировать степень воздействия этих ползунков и видеть, где на кадре находятся эти области.





Завершающим этапом технической обработки будет склейка трех кадров в один (HDR). Для этого я выделяю все 3 кадра, захожу в меню «Photo» — «Photo merge» — «HDR».



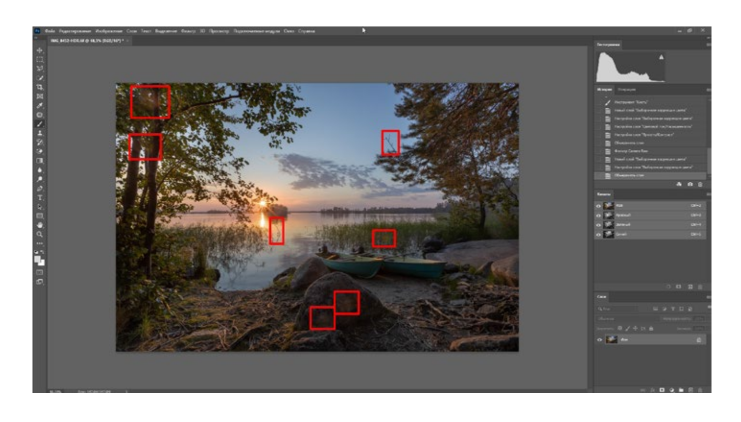


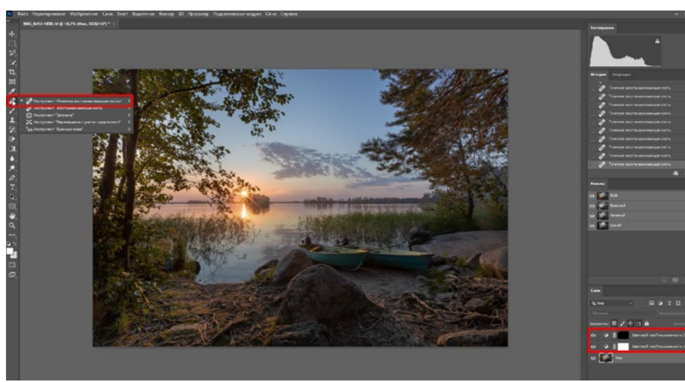
Далее Lightroom показывает нам превью будущего кадра, который можно скорректировать при необходимости, настраивая дополнительные опции для склейки HDR. «Auto Align» — автоматическое выравнивание кадров (например, если съемка происходила с рук). «Auto Settings» — означает, что Lightroom автоматически скорректирует проявку кадра. «Deghost Amount» — степень корректировки динамики в кадре, например, сильные волны или быстрые облака, или другие объекты, которые могли создать динамику в кадре.

В итоге мы имеем такую заготовку: кадр выглядит еще достаточно блеклым, но уже полностью проявленным без провалов в пересветы и тени, все детали кадра достаточно хорошо видны.

2. РЕТУШЬ «ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА»

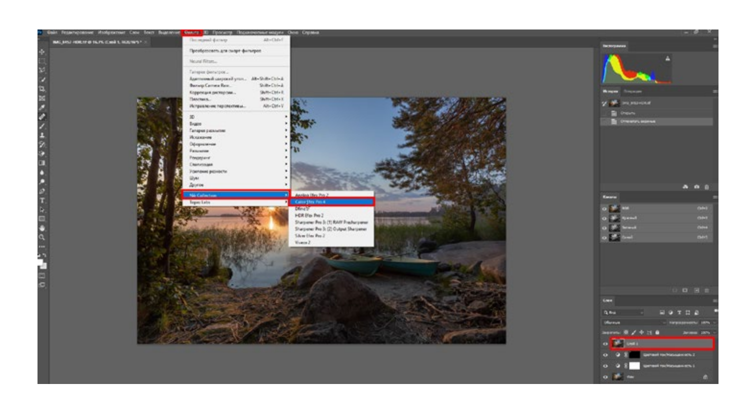
На этом этапе я открываю фотографию в Adobe Photoshop и начинаю ретушировать области, которые, на мой взгляд, надо привести в порядок. В основном это блики от объектива и торчащие ветки деревьев и кустов. Блики в левой верхней части кадра я убрал при помощи слоев «Цветовой тон / Насыщенность», понизив насыщенность и яркость красного цвета, и немного доработал эти области при помощи инструмента «Точечная восстанавливающая кисть». Остальные блики и ветки я убрал так же — при помощи инструмента «Точечная восстанавливающая кисть».





3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕТУШЬ

На этом этапе нам поможет плагин Nick Collection Color Efex pro 4. Для дальнейшей ретуши я объединяю видимые слои в новый слой при помощи комбинации клавиш Shift + Ctrl + Alt + E и к новому слою применяю фильтр Color Efex pro 4. В плагине я выбираю фильтр «Расширенный контраст» и двигаю ползунок параметра «Динамический контраст» примерно до 16 — таким образом я усиливаю микроконтраст и прорабатываю фактуру на переднем плане. Очень важно на этом этапе отслеживать точки черного и белого на гистограмме, чтобы не увести изображение в пересвет или в черные области.

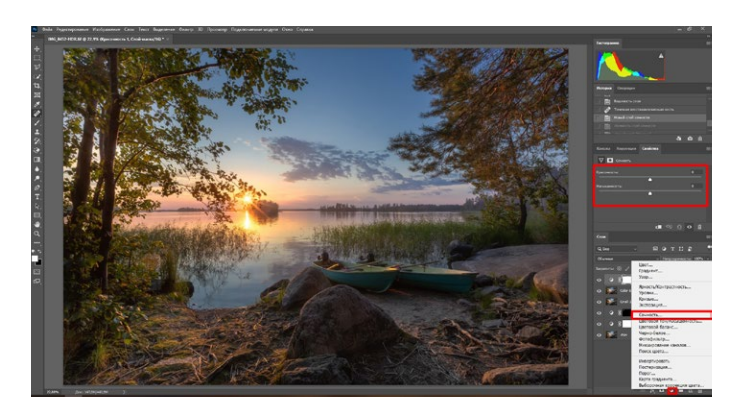


Далее я выбираю фильтр «Классический мягкий фокус», который поможет лучше проработать свет, и работаю со следующими параметрами: «Метод» — выбираю по умолчанию 1, «Размытие деталей» — 0, «Интенсивность» — 19%, «Яркость» — 10%. При необходимости нужно ставить другие параметры в зависимости от вашей сцены. Также в этом плагине на каждом фильтре есть опция удаления воздействия фильтра, она обозначена кнопками «+» и «–», работает эта опция радиальным методом с возможностью регулирования радиуса и силы воздействия на изображения. Вдобавок ко всему, можно отдельно регулировать воздействие фильтра на тени и светлые участки кадра при помощи ползунков «Тени» и «Светлые участки».

к содержанию

Завершающим этапом я добавляю фильтр «Поляризация». Параметр «Поворот» я поставил на 780, «Интенсивность» — на 132%, «Светлые участки» — на 44%. Также я снизил воздействие фильтра на солнце, так как оно получилось слишком ярким.

Далее нажимаю кнопку «ОК» в плагине, и таким образом мы возвращаемся в Adobe Photoshop с уже работающими фильтрами на изображении. При необходимости можно скорректировать воздействие плагина, понизив заливку, или сделать это локально при помощи «Слоя маски». В данном случае я лишь немного добавлю сочности и насыщенности изображению при помощи нового слоя «Красочность/Сочность» — подниму «Сочность» до 20, «Насыщенность» — до 2. Также при помощи слоя «Кривые» слегка подниму точку черного, чтобы сделать изображение немного мягче.



И последним этапом я немного подниму «Резкость» при помощи плагина Topaz photo AI. Для этого я снова создам новый слой при помощи комбинации клавиш Shift + Ctrl + Alt + E. Далее, выделив новый слой, в верхней панели программы Adobe Photoshop выберу опцию «Фильтр» — Topaz labs-Topaz photo AI. В открытом окне плагина я буду работать с параметрами «Sharpening». В моем случае достаточно стандартного воздействия, который плагин делает по умолчанию, и немного вручную скорректировать параметры «Strength» до 25, а параметр «Minor Denoise» — до 11. Напомню, что эти параметры и функции плагина необходимо применять ситуативно к каждому изображению. Далее нажимаю клавишу «Save to Adobe Photoshop» и мы из плагина возвращаемся в Adobe Photoshop с улучшенной резкостью, которую мы отрегулировали в плагине Topaz photo AI. В самом конце мы сохраняем фотографию в нужном нам расширении. Вот таким, на мой взгляд, несложным способом и инструментами мы можем проявлять и дорабатывать пейзажные снимки.

Ниже для сравнения я привел 2 варианта — до и после.

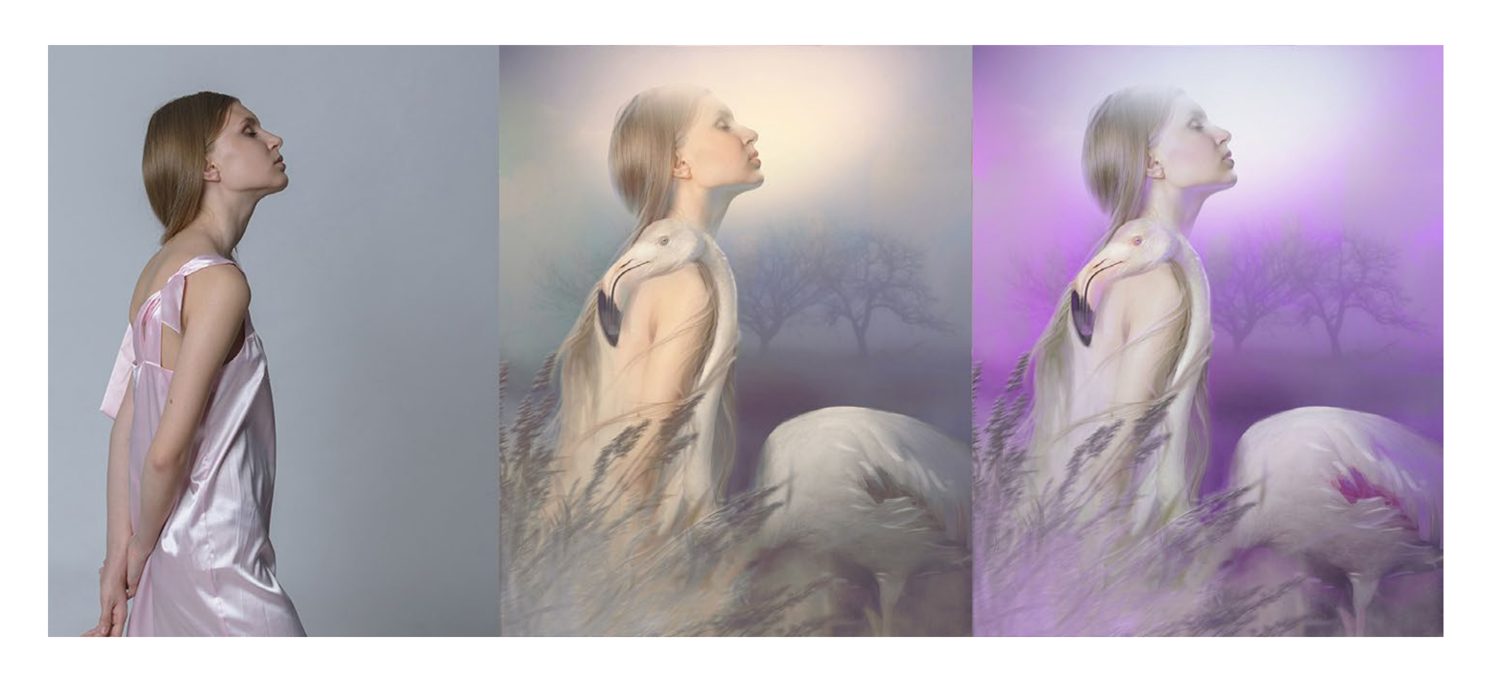
Текст и фото: Юрий Столыпин
vk.com/id804624

Наши друзья из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения уже 10 лет занимаются реализацией курса повышения квалификации "Профессиональная фотография".

Благодаря индивидуальному подходу педагогов курс подойдёт как для начинающих, так и для опытных фотографов. Одни изучат основы, вторые вспомнят классические законы построения кадра. История фотографии, типы и особенности фотокамер, фотосъёмка при естественном и искусственном освещении, на натуре и в помещении, предметная, портретная, интерьерная и репортажные съёмки, базовая коррекция. По окончании курса слушатели сформируют портфолио из 20 разнообразных работ.

Подробнее об этом и многих других курсах можно узнать по qr-коду

КАК СОЗДАВАТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ И РЕТУШИРОВАТЬ ФОТОГРАФИИ С ИЗЯЩЕСТВОМ



В мире фотографии цвет — это не просто визуальный компонент, это голос, который звучит в изображении до того, как мы успеем осознать, что именно мы видим. Он может шептать или кричать, успокаивать или тревожить, вызывать ностальгию или пробуждать мечту. Но по-настоящему сильный образ всегда говорит изящно — и именно это дает грамотная, чувственная работа с цветовой схемой.

Цветовая гармония: не теория, а чувствование

Гармония цвета — это не скучные схемы и диаграммы. Это — ощущение внутреннего равновесия. Оно рождается, когда цвета не спорят, а поддерживают друг друга, как голоса в хоре.

Первый шаг к созданию гармоничной палитры — это не подбор модных оттенков, а внимательное вслушивание в фотографию. Какие цвета уже заложены в ней? Что говорит фон? Что просит кожа модели? Иногда ответ лежит на поверхности — бежевый, розовый, пыльно-голубой — и уже эта скромная триада создает воздушную симфонию.

Вместо сложной теории возьмите в руки цветовой круг — не как инструкцию, а как палитру художника. Переместите его в изображение, отметьте доминирующие тона. Если они формируют триаду (три равномерно распределенных цвета) — вы уже на пути к балансу. Если тетраду (две пары цветов образуют прямоугольник) — сохраняйте один цвет (максимум два) доминантой, остальные пусть звучат как акценты, нотами, а не аккордами.

Когда вы открываете изображение, не спрашивайте: «Какие цвета я хочу сюда добавить?» Спросите: «Какие чувства оно вызывает и какие цвета могли бы их усилить?»

Изображение может быть почти монохромным, с легким дыханием телесных и пудровых оттенков. А может быть насыщенным, как витраж, где каждый цвет — нота. Но в любом случае у него уже есть природный колорит, и ваша задача — не навязать ему новые тона, а подчеркнуть его музыкальность.

ИЗЯЩЕСТВО В РЕТУШИ: КОГДА ФОРМА ВСТРЕЧАЕТ СВЕТ

Ретушь не должна быть скульптурной хирургией. Это — танец света. Мягкий, едва ощутимый.

1. Первый штрих — структура плана

Разделите изображение на передний и задний план. Мягкой кистью с цветом, взятым с фона, чуть приглушите задний план — пусть он не соревнуется с героем. Вы подчеркнете глубину, не теряя естественности.

2. Светотеневой рисунок

Используйте метод Dodge & Burn — не для усиления глянца, а для вдыхания объема. Это словно рисовать солнечным лучом. Работайте на пустых слоях в режиме наложения «Мягкий свет», с малым процентом непрозрачности. Здесь не нужно спешить — ретушь, как акварель, требует медитативности.

3. Воздух и мягкость

Чтобы кадр зазвучал утренней дымкой, добавьте немного размытия на фоне (дальний план) и средних участках (средний план). Используйте размытие. К примеру, фильтр «Размытие по Гауссу», но с деликатной маской. Нужна легкость, а не пелена.

4. Цветокоррекция — как прикосновение

Лучшие корректирующие инструменты — «Выборочная коррекция цвета» (Selective Color) и «Кривые» (Curves). Они не вмешиваются грубо, а ведут цвет, как дирижер — поправляют нюанс, не меняя интонацию.

5. Рисование цветом

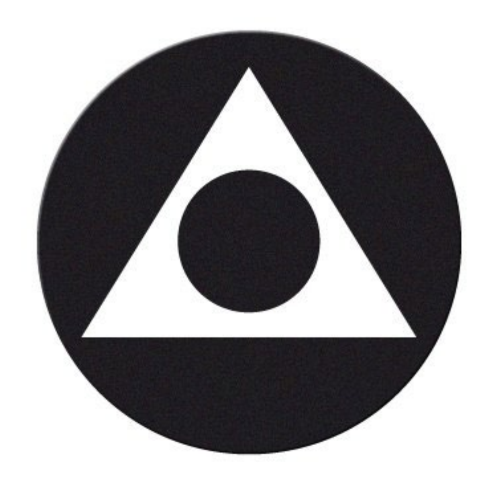
На позднем этапе — добавьте тонкие деликатные мазки цвета на пустых слоях в режимах наложения «Мягкий свет» и «Перекрытие». Добавьте интересных гармоничных оттенков на фон, холодных тонов в светлые участки, розовых бликов на щеки, приглушенного золота в волосы и т. д. — и изображение начнет «дышать».

Гармоничная и красивая цветовая схема — это не игра по правилам, а поэзия ощущений. Она не навязывается, она случается — если слушать изображение.

Пусть ваши фотографии будут такими, как картины виртуозного художника: богатыми цветом, но не пестрыми, выразительными, но не кричащими. Пусть каждый цвет знает свое место, как актер в пьесе. И тогда даже самый простой фотосюжет зазвучит — глубоко, мягко, изысканно.

Текст и фото: Марина Уланова
vk.com/marina.ulanova_psd

По вопросам сотрудничества с журналом PhotoCASA
пишите на **magazine@photocasa.ru**



Концептуальная фотография

Группа VK

Канал Telegram